LIBERTAIRES, POESIE ET FANTAISIE

1. BORIS VIAN (1920-1959)

Comme **Cocteau**, Boris Vian est soit un touche à tout de génie, soit un prince sans royaume. Il s'essaya à tout et réussit à vivre de son art grâce à la chanson.
Nous retiendrons d'une œuvre inégale, mais pleine de verve.

Quatre romans signés de son nom

- 1947 : ***L'Automne à Pékin***
- 1947 : ***Ecume des jours***
- 1950 : ***L'Herbe rouge***
- 1953 : ***L'Arrache-cœur***

Des romans signés Vernon Sullivan

- 1946 : ***J'irai cracher sur vos Tombes***
- 1947 : ***Les Morts ont tous la même Peau***
- 1948 : ***Et on tuera tous les Affreux***

Alors que les romans signés de son nom ne se vendent pas, Boris Vian propose à son éditeur de lui écrire un Best seller en 8 jours. Il y met tous les ingrédients nécessaires à un tel projet : provocation, sexe, exotisme (pseudonyme américain et roman à l'américaine). Boris Vian prétend n'avoir signé que la traduction. Notons que pour vivre, il avait déjà fait des traductions, notamment celle du roman de **Chandler** ***Le grand Sommeil (The big Sleep***). Ce pari fut réussi, car il vendit du 1er roman de la série plus de 100 000 exemplaires. Adapté au cinéma en 1959, Boris Vian est mort durant l'avant première de ***J'irai cracher sur vos Tombes***

De nombreuses nouvelles
1949 : ***Les Fourmis***

Des pièces de théâtre
1950 : ***l'Equarrissage pour tous***
1962 : ***le Goûter des Généraux*** (posthume)

Des centaines de pages critiques (qui font preuve d'un goût certain)
De jazz (il jouera lui-même de la trompette)
De littérature
De cinéma
De chanson ((il admira C. Trenet et le jeune Gainsbourg)

I-PREPA

Plus de 500 chansons dont :
Le Déserteur (interdit d'antenne)
La Complainte du Progrès
J'suis s'nob
Avec son ami Henri Salvador, il cosigna en 1956 un album de Rock français avec ***Rock and Roll Mops*** et ***Rock Hoquet***
De cette collaboration, retenons aussi ***Le Blues du Dentiste***

Des poèmes
1962 : ***Je voudrais pas crever***
Les cents Sonnets

Grand travailleur, Boris Vian a laissé des fonds de tiroirs lui permirent de voir sa notoriété posthume s'affirmer. En 2009 a été publié un écrit inédit de cet homme orchestre.

« A l'astre de nos jours
On dédie des tas d'odes
Au Dieu de nos amours
Des tas de poésies
Aux femmes de toujours
On consacre la mode
Et aux tampinambours
D'âpres monographies
Tout ça est bien injuste
Tout ça me tarabuste
Tout ça me rend très truste
Car tout le monde oublie
La chose capitale
D'un intérêt moyen
Qui commande nos vies
Comme nos morts d'ailleurs »
Cantate des Boîtes

« Boîte que l'on exploite
Boîte large ou étroite
Et qui s'emboîte ou se déboîte
Boîte que l'on convoite
Garnie de siure ou d'ouate »
La Boîte

Il anima le collège de pataphysique (science de l'exception). ***« Le cas général étant une exception, non exceptionnelle et par là même dénué d'intérêt »*** ; en nommant des satrapes.

L-PREPA

2. RAYMOND QUENEAU (1903-1976)

Erudit (philosophe, mathématicien, directeur de l'encyclopédie de la Pléiade), Queneau dépassera ce stade de la provocation pour prendre l'écriture comme un jeu combinatoire, plein de pastiches, d'humour et de manipulations lexicales.

- 1947 : ***Exercices de style*** Ils sont une brillante démonstration de ses principes (un même fait divers, insignifiant en soi est écrit de 100 manières différentes)
- 1944 : ***Loin de Reuil*** (roman)
- 1944 : ***Zazie dans le Métro*** (roman, adapté à l'écran par Louis Malle dès 1960)

Il rassemble autour de lui l'OULIPO (ouvroir de littérature potentielle) ou de brillants intellectuels jouent à expérimenter des jongleries langagières) comme l'ouvrage ***Cent mille milliards de poèmes***, 1961

- 1961 : ***Cent mille milliards de Poèmes***
- A partir de 10 sonnets ou chaque vers a une certaine autonomie, on peut lire 10^{14} poèmes différents (à chaque 1er vers au nombre de dix, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents ; il y a donc 100 combinaisons différentes des deux premiers vers ; en y joignant le troisième, il y en aura 1000, etc.)

« Le roi de la pampa retrouve sa chemise »
« Le vieux marin breton de tabac pris sa prise »
« Lorsqu'un jour exalté l'aède prosaïse »
Trois vers N°1
« Snob un peu sur les bords des bords fondamentaux »
« D'aucuns par-dessus tout prisent les escargots »
« Pour du fin fond du nez exciter les arceaux »
Trois vers N°2
Cent mille milliards de poèmes

Retenons encore :

- 1932 : ***Le Chiendent***
- 1948 : ***L'Instant fatal*** (poésie)
- 1958 : ***Le Chien à la Mandoline*** (poésie)
- 1965 : ***Les Fleurs bleues***

3. GEORGES PEREC (1936-1982)

A la suite de **Queneau**, G. Perec fut le plus brillant Oulipien (d'OULIPO). Grand manieur de mots, il fut un universaliste surdoué. Il réussit la prouesse de faire une grille 2 x 2 avec une seule case noire.

I-PREPA

Mieux dans ***la Disparition*** (1969), romande de 26 chapitres moins un (le 5e), il exclue totalement la cinquième lettre de l'alphabet, le « e ». Trois ans après, il écrit ***les Revenentes*** (1972), un roman qui ne compte qu'une voyelle, le « e ».(tautogramme).
Auteur imaginatif et insolite, Perec a merveilleusement exprimé le vide et la disparition de la société de consommation dans ***les Choses*** (1965) ou dans ***la Vie mode d'emploi.***

- 1965 : ***Les Choses***
- 1966 : ***Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?***
- 1967 : ***Un Homme qui dort***
- 1969 : ***La Disparition***
- 1970 : ***L'Augmentation*** (théâtre)
- 1972 : ***Les Revenentes***
- 1975 : ***W ou le souvenir d'enfance***
- 1978 : ***La Vie mode d'emploi***
- 1980 : ***La Clôture et autres poèmes***
- 1989 : ***L'Infra-ordinaire*** (posthume)

LES POETES CHRETIENS POUR UNE TRANSFIGURATION POETIQUE

1. MARIE-NOEL (1883-1967)

De son vrai nom **Marie Rouget**, elle vécut dans l'ombre de la cathédrale d'Auxerre, croyante fervente et femme tourmentée, elle est l'héritière d'une tradition populaire qui revendique le chant et la comptine.

- 1920 : ***Les Chansons et les heures***
- 1930 : ***Chant de la Merci***
- 1961 : ***Chants d'arrière-saison***

« C'est une pauvre petite peine
Qui revient de l'école, ce soir,
A l'heure où le chemin se traîne,
Où le fond des bois est tout noir.
Elle est allée en classe apprendre
A souffrir grand, à souffrir droit,
Comme Notre Seigneur en croix,
Mais elle n'a pas su s'y prendre.

C'est l'heure où l'ombre sort du buisson,
Où le vent qui bouge effraye un saule…

T-PREPA

Elle n'a pas su sa leçon,
Elle pleure, sa croix sur l'épaule. »
L'Ecolière

2. RENE-GUY CADOU (1920-1951)

Autre chantre de l'amour et de la foi au quotidien, il fit partie du groupe de poètes rassemblés pendant la guerre sous le nom « d'Ecole de Rochefort » par **Jean Bouhier (parmi ce groupe on trouve : Jean Rousselot, Luc Bérimont ou Jean Follain).**
Il est mort prématurément d'un cancer.
On retient de son œuvre, son ouvrage principal, un hymne à l'amour de sa femme : ***Hélène ou le Règne végétal*** (1952) dont voici un extrait :

« Je voudrai je ne pourrai pas
M'habituer aux chevaux et aux fleurs du lilas

Le train qui passe à l'horizon est très ancien
Sa mécanique très moderne n'y fait rein

Il est graissé et sans défaut comme un poème
Mais ce sont les chants du Gaélique que j'aime

L'aéroplane est vieux l'automobile est vieille
Seul le vrombissement mélodieux d'une abeille

Est jeune et jeune aussi ce vieillard attardé
Dans sa marche par la marche d'un scarabée »

3. PIERRE-JEAN JOUVE (1887-1976)

Inspiré par les poètes unanimistes à ses débuts, il se convertit en 1924. Dès lors sa poésie est une poésie psychanalysée ou il explore ses fantasmes nocturnes et sexuels de son âme.

- 1931 : ***Noces***
- 1935 : ***Sueur de sang***
- 1942 : ***Gloire***
- 1962 : ***Moire***

« Les plaisirs de la nuit sont accompagnés
Dans la tenture come une tulipe de sang »
Noces

4. JEAN GROSJEAN (1912-2006)

I-PREPA

Après avoir participé à l'expérience des prêtres-ouvriers, il quitta l'église en 1950. Il se consacra à l'étude des langues arabe et hébraïque, ainsi qu'à la poésie. Poésie souvent inspirée des thèmes bibliques qui mette en lumière l'omniprésence de Dieu.
Il a traduit l Coran (toujours édité en poche) et a dirigé la traduction de la Bible de l'édition de la Pléiade.

1946 : ***Terre des temps***
1950 : ***Hypostases***
1953 : ***Fils de l'homme***
1962 : ***Apocalypse***
1967 : ***Elégies***
1974 : ***Le Messie***
1985 : ***Jonas***

« Dans la montagne, sur l'arbre en bourgeons clairs, le merle à voix délivrée glorifie la ligne sinueuse de ton dos.
S'il pleut come un sourire sur les pensées sauvages du cimetière, ta face est plus brillante que les plages dont nos marées polirent les galets. »

5. PIERRE EMMANUEL (1916-1984)

Héritier de **Claudel** et de **Jouve**, Pierre Emmanuel nous offre une poésie quelque peu anachronique. Complètement imperméable à l'influence surréaliste et à l'instar de ses coreligionnaires **Bernanos, Mauriac, Monnier**), il fut une conscience vigilante de son temps.

1940 : ***Elégies***
1941 : ***Tombeau d'Orphée***
1945 : ***La Liberté guide nos pas***
1948 : ***Evangelière***
1952 : ***Babel***
1963 : ***Le Goût de l'un*** (essai)
1970 : ***Jacob***
1978 : ***Tu***

« Pourquoi fuir l'immensité
Coïncide avec le centre
Quand l'esprit a tout quitté
Le cœur s'ouvre tout y entre
Cœur ciboire du soleil
Calice du Dieu vermeil »
Evangeliaire

I-PREPA

6. PATRICE DE LA TOUR DU PIN (1911-1975)

Poète classique (il affectionne l'alexandrin et le décasyllabe), Patrice de la Tour du Pin a une ambition énorme : constituer une cathédrale poétique comme saint Thomas d'Aquin, qui, au XIIIe siècle, avait constitué une Somme théologique (cathédrale intellectuelle qui recense tous le savoir de son temps). On peut parler, à propos de cette somme poétique de théopoésie tant la poésie de de la Tour du Pin présente une ambition poétique.

1933 : ***La Quête de Joie***
1935 : ***L'Enfer***
1938 : ***Psaumes***
1945 : ***Genèse***
1946 : ***Jeu du Seul***
1946 : ***Une Somme de Poésie***
1959 : ***Le second Jeu***
1967 : ***Petite Somme de poésie***
1974 : ***Psaumes de tous mes temps***

« Allez, envolez-vous tels des oiseaux de proie,
Vers ces marais noyés de brouillard et de fange,
Et vous découvrez après la mort d'un ange,
Tout ce qu'un cœur scellé peut contenir de Joie… »
La Quête de Joie

I-PREPA

LES POETES FRANCOPHONES

1. LEOPOLD SEDAR SENGHOR (1906-2001)

Né au Sénégal, il reçoit une éducation soignée (lycée Louis Legrand, Ecole normale supérieure) est reçu à l'agrégation de grammaire en 1935.
Il participe à la Résistance et fait paraître en 1945 son 1er recueil de poésies : ***Chants d'ombre.***
Député du Sénégal en 1945, il sera constamment réélu avant de devenir à l'unanimité le 1er président de la République du Sénégal.
Après avoir été le premier agrégé africain l'université, il sera le premier académicien africain.
En littérature, il incarne avec Aimé Césaire le mouvement de la négritude (recherche du passé, rejet de modèles occidentaux)

1939 : ***Ce que l'homme noir apporte***
1945 : ***Chants d'ombre***
1948 : ***Hosties Noires : anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache***
1956 : ***Ethiopique***

1961 : ***Nocturnes***
1964-1983 : ***Liberté 1, 2, 3, 4***
1979 : ***Elégies majeures***

« Femme, pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains douces plus que fourrure.
Là-haut les palmes balancées qui bruissent dans la haute brise nocturne
A peine. Pas même la chanson de nourrice
Qu'il nous berce, le silence rythmé.
Ecoutons son chant, écoutons battre notre sang sombre, écoutons battre le pouls profond de l'Afrique dans la brume des villages perdus. »
Chants d'ombre.

2. AIME CESAIRE (1913-2009)

Né à la Martinique, il sympathise avec **Senghor** à l'École normale supérieure. Il est un théoricien de la négritude. Militant, il fonde sa revue Tropiques. Sa poésie existentielle et politique se veut d'ouverture. Ainsi, il ne limite pas ses messages à la seule sphère des revendications nationales ou caraïbe, mais se veut la voix de tous les hommes exploités et privés de liberté.

1939 : ***Cahier d'un retour au pays natal*** (manifeste poétique et politique)
1946 ***: Les Armes miraculeuses*** (poésie)
1948 : ***Soleil cou coupé*** (poésie)
1949 : ***Corps perdus*** (poésie)
1963 : ***La Tragédie du roi Christophe*** (théâtre)
1966 : ***Une saison au Congo*** (théâtre)
1969 : ***Une Tempête*** (théâtre)
1982 : ***Moi, laminaire*** (poésie)

« Et moi, et moi
Moi qui chantais le poing dur
Il faut savoir jusqu'où je poussai la lâcheté.
Un soir dans un tramway en face de moi, un nègre.
[…]
Il était COMIQUE et LAID
COMIQUE et LAID pour sûr.
J'arborai un grand sourire complice…
Ma lâcheté retrouvée…

Mon héroïsme, quelle farce !
Cette ville est à ma taille.
Et mon âme est couchée. Comme cette ville dans la crasse
Et dans la boue couchée. Cette ville ma face de boue.
Je réclame pour ma face la louange éclatante du crachat. »

I-PREPA

Cahier d'un retour au pays natal.

T-PREPA